

اصول آواز کلاسیک

مترجمان:

محمد کیا خسروی

(عضو ارکستر سمفونیک صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران)

امیر حسین نوری

Lehmann, Lilli

سرشناسه: لمان، لیلی، ۱۸۳۸-۱۹۲۹ م.

عنوان و نام پدیدآور: اصول آواز کلاسیک/لیلی لمان؛ مترجمان محمدکیا خسروی،

امیرحسین نوری

مشخصات نشر: تهران: اکباتان، ۱۳۸۹.

مشخصات ظاهری: ۱۷۰ ص: مصور.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۸۸-۳۹-۸

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: How to sing

موضوع: آواز خوانی - روش‌ها

شناسه افزوده: خسروی، محمدکیا، ۱۳۵۶-، مترجم

شناسه افزوده: نوری، امیرحسین، مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۹ الف ۸۲۰/ MT

رده‌بندی دیویی: ۷۸۳

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۲۱۲۶۹۲۱

اصول آواز کلاسیک

مترجمان: محمدکیا خسروی، امیرحسین نوری

ناشر: انتشارات اکباتان

طراح جلد: مهسا آتش‌پیر

ویراستار: مونا طلاکر

چاپ اول: ۱۳۹۰

تیراژ: ۷۰۰

لینتوگرافی: مهرشاد

چاپ: چاپ نشر

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۸۸-۳۹-۸

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

مرکز پخش: انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، پلاک ۱۲۴۶، انتشارات کوئینبرگ

تلفن: ۶۶۴۰۲۵۷۹ تلفکس: ۶۶۴۶۵۶۴۰

۱۰۰۰۰ تومان

اغلب افراد علاقه‌مند هستند تا چشمان خود را بریک فضای شگفت انگیز رویائی بگشایند و در آنجا از فراز تمام دشواری‌های یادگیری آواز عبور کنند تا رفته رفته تمام سختی‌های موجود در راه هنرمندان سختکوش آوازخوان پیشین برای آنها محو شود. این دسته افراد کسانی هستند که معمولاً نزد استادان ضعیفی می‌روند که در کنسرواتوارها درانتظار هر فردی می‌باشند که وارد شده و فیش پرداخت را به آنها نشان دهد!

مادام لیلی لمان

آوازخوانان خارق‌العاده می‌توانند در زمان اجراء از حد اکثر توان دیگران عبور کنند اما حق نزدیک شدن به حد اکثر توان بافت‌های صوتی خود را ندارند و این تفاوت مهم میان هنر آواز و ورزش قهرمانی است!

محمد کیا خسروی

فهرست مطالب

مقدمه مترجم	۱۱
معرفی نویسنده	۱۳
دیاچه مولف بر نسخه تجدید نظر شده	۱۷
فصل اول، مباحث مقدماتی	۲۳
فصل دوم: تلفس	۲۳
۱-۲- تنفس آوازی در فرازهای بلند	۳۸
۲-۲- مراحل تنفس آوازی در شیوه شخصی من	۳۸
۳-۲- سیستم تنفس "آتمس فاون" و قانون "استاب رینزب" (اصل مهار بازدم)	۴۰
۴-۲- شیوه تنفس در اجرای اصوات ملایم	۴۲
۵-۲- رابطه صدا- سیلان	۴۴
۱-۵-۲- شبیه سازی ذهنی سیستم تنفس آوازی	۴۴
۲-۵-۲- خطوط تقسیم فرضی بعد از عبور سیلان هوا از حنجره	۴۶
فصل سوم: تلفس و سیلان و روشهای آنها	۴۹
۱-۳- عملکرد دیافراگم در بازدم آوازی	۵۱
۲-۳- عملکرد سایر ارگانهای سیستم تنفسی در بازدم آوازی	۵۳
۳-۳- قضاوت هنری برای آوای موجود در ناقوس دهانی	۵۳
۱-۳-۳- تربیت گوش موسیقانی برای قضاوت صحیح هنری	۵۴
۴-۳- آوازخوانی غیرهوشیارانه	۵۷
۱-۴-۳- استفاده از عنوان "شیوه های فردی" برای آوازخوانی ابلهانه	۵۸
۲-۴-۳- نقش معلم آواز در ترویج آوازخوانی ابلهانه	۵۹
فصل چهارم: آموزه های فیزیولوژیک برای آوازخوانان	۶۱
۱-۴- نقش علم در کسب تکنیک های رنگ آمیزی آوازی	۶۳
۲-۴- لزوم آشنائی آوازخوان با علم فیزیولوژی	۶۴

- ۶۸-۲-۳-۲. دلایل ضعف تدریجی تارهای صوتی
 ۶۸-۳-۳-۱. تأثیر بیماری‌های روحی و جسمی بر یافتن‌های صوتی
 ۶۹-۴-۱. مقدار وسعت مناسب برای انجام تمرینات آواز
 ۷۰-۵-۱. چگونگی تمرین در زمان گرفتن ناگهانی صدا
 ۷۳-۶-۱. آمادگی کامل و دائمی برای آواز
 ۷۳-۶-۲. آمادگی کامل و دائمی برای آواز
 ۷۳-۶-۳. آمادگی کامل و دائمی برای آواز

فصل پنجم: آوازهای نمودن آواز انسانی

- ۷۵-۱-۵-۱. صدای سینه
 ۷۷-۲-۵-۱. صدای سر
 ۷۸-۳-۵-۱. صدای فالتو
 ۸۱-۴-۵-۱. صدای آمیخته
 ۸۱-۵-۱-۱. نحوه عملکرد کمان پیلاها در اجرای بازه‌های مختلف صوتی با صدای آمیخته
 ۸۴-۵-۵-۱. پاساژهای صعودی و نزولی
 ۸۶-۵-۵-۱-۱. رزونانسی موره استفاده در پاساژهای صعودی و نزولی
 ۸۶-۵-۵-۲. جریان هوا در پاساژهای صعودی و نزولی
 ۸۷-۶-۵-۱. حالت نرم کام در اجرای پاساژ
 ۸۸-۷-۵-۱. تکنیک آفتابه پائین‌ترین نت در اجرای پاساژهای صعودی عادی
 ۸۹-۸-۵-۱. تکنیک توپ لاستیکی در اجرای پاساژهای صعودی در محدوده بالای صوتی
 ۹۰-۸-۵-۲. تکنیک توپ لاستیکی پروپاگان شده
 ۹۱-۱۰-۵-۱. تنفس سریعتر و سیر افزایشی جریان بازدم در شرایط خاص
 ۹۱-۱۱-۵-۱. تکنیک اجرای فیگورهای آوازی نزولی
 ۹۱-۱۱-۵-۲. تکنیک اجرای فیگورهای آوازی نزولی در رجیستر بالا
 ۹۲-۱۱-۵-۲. حرکت از رزونانس سر به سمت رزونانس کام در فیگورهای نزولی
 ۹۳-۱۲-۵-۱. وضعیت مناسب برای زبان
 ۹۳-۱۲-۵-۲. وضعیت مناسب برای زبان در اجرای آواهای بالا و میانی
 ۹۴-۱۳-۵-۱. میزان فشار بازدم در اجرای آواهای پائین
 ۹۴-۱۳-۵-۲. میزان فشار مناسب بازدم در اجرای آواهای پائین
 ۹۵-۱۴-۵-۱. تأثیرات سوء وجود اضافه فشار در بازدم آوازی
 ۹۵-۱۴-۵-۲. تأثیرات سوء وجود اضافه فشار در بازدم آوازی
 ۹۷-۱۵-۵-۱. تأثیرات سوء وجود اضافه فشار در بازدم آوازی
 ۹۷-۱۵-۵-۲. تأثیرات سوء وجود اضافه فشار در بازدم آوازی
 ۹۷-۱۵-۵-۳. تأثیرات سوء وجود اضافه فشار در بازدم آوازی

فصل ششم: آفتاد (آکت) و مروف صدادار (هاول)

- ۹۹-۱-۶-۱. آفتاد
 ۱۰۰-۱-۶-۱-۱. لزوم پرورش گوش داخلی در اجرای آفتاد صحیح
 ۱۰۰-۲-۶-۱. اجرای صحیح واولها (حروف صدادار)
 ۱۰۲-۲-۶-۱-۱. مثلث بنیادین صحیح واولها (حروف صدادار)
 ۱۰۳-۳-۶-۱. اجرای صحیح واول ah
 ۱۰۳-۳-۶-۲. اجرای صحیح واول ah
 ۱۰۳-۳-۶-۳. اجرای صحیح واول ah

۱-۳-۶	نقش سمی واول‌ها (نیمه صدادارها) در اجرای صحیح فیگورهای آوازی واول ah.....	۱۰۴
۲-۳-۶	اشتباه متداول در اجرای صحیح فیگورهای آوازی واول ah.....	۱۰۶
۱-۴-۶	شکل‌گیری عضلات در اجرای واول‌ها.....	۱۰۷
۱-۴-۶	شکل‌گیری عضلات در اجرای واول ē.....	۱۰۷
۲-۴-۶	شکل‌گیری عضلات در حرکت از واول ē به ā.....	۱۰۷
۳-۴-۶	شکل‌گیری عضلات در حرکت از واول ā به ē.....	۱۱۱
۴-۴-۶	شکل‌گیری عضلات در اجرای واول oo.....	۱۱۲
۵-۶	واول ā و ē در رزونانس سینه.....	۱۱۳
۶-۶	لزوم توجه به استفاده صحیح از زبان در اجرای آرای ah.....	۱۱۶
۷-۶	تمرین تکنیک پایه اجرای واول ā به سایر آواها و حروف در داینامیک‌های متفاوت.....	۱۱۷
۸-۶	اهمیت توجه به هسته و قدرت هر نت و اصل "مارکی ارن".....	۱۱۸
۹-۶	تمرکز شدن شدن دوباره ذخایر انرژی در بازهای آوازی.....	۱۲۰
۹-۶	ارتباط متقابل و کلیدی در حرکت از واول‌های ē و ā و oo به یکدیگر.....	۱۲۱
۱۰-۶	شکل‌گیری واول o.....	۱۲۴

فصل هفتم: آواز کردن نژل‌ها آوازخوانی در ماسک..... ۱۲۵

۱-۷	تفاوت کیفیت نژل اجراء شده توسط آوازخوانان بومی و غیربومی.....	۱۲۸
۱-۷	اهمیت توجه به تمرینات دیداری و شنیداری.....	۱۲۸
۲-۷	تکنیک "کارور کردن صدا" یا "آواز خوانی در ماسک".....	۱۳۰
۲-۷	رجیسترهای دشوار برای اجرای تکنیک "کارور کردن صدا" یا "آواز خوانی در ماسک".....	۱۳۱
۲-۷	تمرین تکنیک "کارور کردن صدا" یا "آواز خوانی در ماسک" با کمک واول oo.....	۱۳۱

فصل هشتم: صدای سر..... ۱۳۳

۱-۸	نقش والدین در شکل‌گیری صدای کودک.....	۱۳۵
۲-۸	طرز ایجاد صدای صحیح سر.....	۱۳۶
۲-۸	طرز ایجاد صدای صحیح آواهای فالستو.....	۱۳۶
۳-۸	دستیابی به کوک صحیح.....	۱۳۷
۴-۸	آوازش و اهمیت منحصر به فرد صدای سر.....	۱۳۸
۵-۸	لزوم تکرار در مرور دانسته‌ها در فن آواز.....	۱۴۰
۶-۸	لزوم انجام مطالعات فردی و تمرینات گردایی در آواز.....	۱۴۱
۶-۸	منوعیت اندیشیدن به جزئیات بافت‌های آوازی در حین اجراء.....	۱۴۱

فصل نهم: عملکرد و وضعیت صحیح قرارگیری زبان..... ۱۴۵

۹-۱	شکل زبان در هنگام ایجاد رزونانس کام.....	۱۴۷
-----	--	-----

۱۴۷	۲-۹. شکل زبان در هنگام ایجاد رزونانس خالص سر.....
۱۴۸	۳-۹. شکل زبان در هنگام تلفظ واکلهای بی صدا.....
۱۴۹	۴-۹. اهمیت استفاده از آئینه در تصحیح نحوه حرکت زبان.....
۱۵۱	فصل دهم، وضعیت صحیح قرارگیری بینی.....
۱۵۷	فصل یازدهم، وضعیت صحیح قرارگیری کام.....
۱۶۳	فصل دوازدهم، توجه و یکنواختی صدا.....
۱۶۶	۱-۱۲. صداهای کوچک.....
۱۶۶	۲-۱۲. لزوم ایجاد افزایش در وسعت بازه‌های مختلف یک محدوده صوتی.....